



ARTE I

ARTE I

Arte Antiguo y Clásico: Itinerario artístico desde las primeras civilizaciones hasta el mundo clásico de Grecia y Roma.

Profesora: Inmaculada Aroca Bernabéu

“El arte de los griegos constituye el objeto principal de esta historia porque, habiéndose conservado de él infinidad de monumentos, se ha convertido en el tema más digno de nuestras reflexiones e imitación”.

Winckelmann, Historia del Arte de la Antigüedad.

Objetivos:

El hombre desde sus orígenes ha sentido la necesidad de expresarse a través de la realización de distintas manifestaciones artísticas al ser el arte no sólo un medio de comunicación entre los hombres sino también el reflejo de la relación existente entre la cultura y la sociedad a la que pertenece.

El objetivo de esta asignatura es descubrir la evolución de esas expresiones artísticas realizadas desde las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y Persia hasta las clásicas de Grecia y Roma.

El conocimiento de este arte clásico es esencial no sólo para la comprensión del futuro desarrollo artístico, ya que se convertirá en el núcleo en torno al cual gravitará la evolución del arte occidental, sino que se mantendrá vigente a través de tendencias posteriores como el Renacimiento o el Neoclasicismo pero esto ya es otra historia...

Metodología:

Los contenidos teóricos impartidos en las clases estarán complementados con presentaciones digitales y apoyo de documentación a través del Campus Virtual del C.E.U.

El curso estará complementado con visitas comentadas a exposiciones y museos.

PROGRAMA DE CONTENIDOS

1. Concepto y función del arte

2. ARTE PREHISTÓRICO

- I. Las Venus: un canon de belleza muy particular
- II. Pinturas rupestres: primeras pinturas de la historia del arte
 - Técnicas y temática
 - Escuela franco-cantábrica y levantina
 - Significado simbólico
- III. Arquitectura megalítica y talayótica

3. ARTE EGIPCIO

- I. Egipto y su contexto histórico-geográfico
- II. Mitología egipcia.
 - La vida de ultratumba: momias y el juicio de Osiris.
 - Un dios en la tierra: el faraón y su iconografía.
- III. Arquitectura. Un arte para la eternidad
 - Primeras moradas de los muertos: mastabas y pirámides escalonadas
 - Pirámides de Gizeh, la búsqueda de la perfección.
 - Templos de Karnak y Luxor. Los speos de Abu Simbel
 - Tumba de Tutankamon
- IV. Escultura. El arte de tallar la piedra
 - Relieves funerarios. Estatuaria real y de corte.
- V. Pintura
 - Características y técnicas
 - De la naturalidad de las Ocas de Meidum a la sensualidad de Nabamun
- VI. Akenatón y Nefertiti: una pareja real peculiar

4. ARTE MESOPOTAMICO

- Arte Sumerio: templos, palacios y los orantes de Tell-Asmar
- Arte Acadio: el arte al servicio del poder
- Arte Neosumerio: El Zigurat sagrado y las esculturas de Gudea
- Arte Asirio: El palacio de Jorsabad y sus relieves. La leona herida.
- Arte Babilónico: Del Código de Hammurabi a la monumental Puerta de Ishtar de Babilonia y sus jardines colgantes
- Arte Persa: Persépolis. La majestuosidad de los palacios persas

5. ORÍGENES DEL ARTE CLÁSICO: ARTE CRETENSE Y ARTE MICÉNICO

I. Arte Cretense

- La pax minoica y su reflejo en la arquitectura: El Palacio de Cnossos
- Funciones y características del palacio cretense
- Simbología espacio palacial. El laberinto de Minotauro
- La pintura al fresco y cerámica. Expresión de la vida minoica

II. Arte Micénico

- El palacio micénico, un palacio defensivo
- El megarón micénico. Origen del templo griego
- La puerta de los leones, la escultura monumental
- El tholos, nuevo espacio para el enterramiento. La tumba de Atreo

6. ARTE GRIEGO

- Contexto histórico. El panhelenismo o el Gran Estado helénico
- El concepto de belleza

I. Época arcaica

- Arquitectura. El templo: orígenes, función y clasificación
- Los órdenes arquitectónicos clásicos: dórico, jónico y corintio
- Función arquitectónica, partes y ejemplos representativos
- Simbología espacial del templo. Espacio de unión cultural y religioso
- Escultura: Kurós y Korés. Ideal de belleza y juventud
- Cerámica. La técnica de figuras rojas y figuras negras

II. Época clásica

- La perfección en la arquitectura. El Partenón
- La perfección en la escultura. Mirón, Fidias, Policleto, Praxíteles, Scopas y Lisipo
- La perfección en la pintura. La tumba del nadador

III. Época helenística

- La monumentalidad arquitectónica. El Altar de Pérgamo
- Escultura. Representación de las pasiones y los sentimientos
- Diversidad de escuelas: clasicista, Pérgamo, Rodas y Alejandría
- El arte del color: Apeles, pinturas funerarias y mosaico

7. ARTE ROMANO

- Arquitectura: Características, aparejos romanos y sistemas constructivos
- El esplendor de la arquitectura civil y diversidad tipológica: curia, basílicas, termas, circos, teatros y anfiteatros
- Monumentos conmemorativos: Arcos de triunfo
- La casa privada. La *domus* romana
- Escultura romana: retratos, sarcófagos y relieves arquitectónicos.
- El Mosaico romano. El arte de la tesela.
- Pintura romana. La exquisitez hecha pintura. De los estilos pompeyanos a los retratos de El Fayum